

FIȘA DISCIPLINEI
(în baza OM nr. 5703/2011)

Aprobat prin decizia Consiliului
Facultății nr. 27/22.10.2015

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
1.2. Facultatea/ DSPP	Facultatea de Științe și Arte
1.3. Domeniul de studii	Cinematografie, forografie, media
1.4. Ciclul de studii	Licență
1.5. Programul de studiu	Cinematografie, fotografie, media
1.6. Calificarea	Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie.

2. Date despre disciplină

2.0. Departamentul			Departamentul Media					
2.1 Denumirea disciplinei			TEORIE ȘI ANALIZĂ DE FILM II.					
2.2 Titularul activităților de curs			prof. univ. dr. Pethő Ágnes					
2.3 Titularul (ii) activităților de		seminar	asist. univ. drd. Boné Ferenc					
		laborator						
		proiect						
2.4 Anul de studiu	II.	2.5 Semestrul	1	2.6. Tipul de evaluare	E	2.7 Regimul disciplinei	F	

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	4	Din care: 3.2 curs	2	3.3 seminar /laborator/ proiect	2
3.4 Total ore din planul de învățământ	56	Din care: 3.5 curs	28	3.6 seminar / laborator / proiect	28
Distribuția fondului de timp:					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren					10
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri					8
Tutoriat					4
Examinări					2
Alte activități: vizionare de filme					10
3.7 Total ore studiu individual	44				
3.8 Total ore pe semestru	100				
3.9 Numărul de credite	4				

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	Nu este cazul.
4.2 de competențe	Nu este cazul.

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1 De desfășurare a cursului	Sală de curs cu videoproiector și calculator conectat la internet.
-------------------------------	--

5.2 De desfășurare a seminarului/laboratorului/proiectului	Sală de seminar echipată cu videoproiector și calculator conectat la internet.
--	--

6. Competențele specifice acumulate

Competențe profesionale	- Identificarea și analiza elementelor de limbaj cinematografic, înțelese ca fundament al unei culturi bazate pe imagine. - Aprecieri rolului social și cultural al filmului, ca mijloc de comunicare și sursă de experiență artistică. - Identificarea elementelor de stilistică cinematografică specifice principalelor teorii de film și curente cinematografice. Identificarea, exersarea și argumentarea utilizării unor instrumente de analiză stilistică a operelor cinematografice.
Competențe transversale	- Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și a tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare. - Aplicarea unor strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate și răspundere personală față de rezultat, pe baza principiilor, normelor și valorilor codului deontologic.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Disciplina are ca scop familiarizarea studenților cu analiza filmului și cu principalele probleme teoretice ale filmului.
7.2 Obiectivele specifice	În semestrul 3 disciplina prezintă problemele reflexivității și iluzionismului în film. În centrul atenției: Cum reușește un film să comunice prin mijloace specifice informații despre el însuși? Facem cunoștință cu tehnicile de bază ale reflexivității cinematografice și analizăm formele în care această reflexivitate s-a manifestat pe parcursul istoriei filmului. În cadrul seminariilor analizăm filmele care se referă în mod direct sau indirect la fenomene ale lumii filmului.

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
Filmul modernist și strategiile specifice interpretării. Contrastul dintre filmul narativ hollywoodian (descriș de Bordwell) și filmul modernist artistic, filmul de autor (narațiunea specifică filmului de artă descriș de Bordwell)	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore
Stilul filmului modernist. Caracteristici de bază (abstract, non-narativ, reflexiv, subversiv, subiectiv, etc.) Reflexivitatea ca caracteristică definitorie în arta modernistă.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore
Fenomenul reflexivității și semnificația sa în diferitele sisteme de comunicare.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore
Autoreflexivitatea filmică: apariția, manifestările sale, domeniile autoreflexivității. Filme despre filme, despre lumea filmului. Terminologia specifică. Exemple luate din mai multe filme.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore

Autoreferiri pe planul ficțiunii în film. Tehnica <i>mise en abyme</i> , exemple.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore
Tehnici narative generale, specificul narațiunii cinematografice. Reflexivitate pe plan narativ. Exemple din diverse filme.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	4 ore
Tipurile reflexivității: reflexivitatea directă și indirectă în artele plastice, în literatură și în film.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore
Relațiile dintre imagine și text. Relațiile dintre imagine și sunet. Posibilitățile producerii iluziei filmice și destrămarea acestei iluzii. Poetica reflectivității.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore
Filme propus pentru analiză demonstrativă: Michelangelo Antonioni: <i>Eclipsa</i> (1962) și Jean-Luc Godard <i>Vivre sa vie</i> (1962). Analiza detaliată a limbajului cinematografic folosit.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	6 ore
Popularizarea reflexivității și tendințe de intermediarizare în cinema începând cu anii 1980: reflexivitatea și genuri de televiziune, filme comerciale și filme midcult.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore
Autoreflexivitatea indirectă a filmului: picturi și picturalitate în film. Analize de fragmente reprezentative din filme.	Prelegere participativă, exemplificare cu scene alese din filme.	2 ore

Bibliografie

Kovács András Bálint: *A modern film irányzatai. Az európai művészfilm 1950–1980*. Budapest, Palatinus, 2005: 17–130., 338–344.

David Bordwell: A művészfilmes elbeszélésmód. In: *Elbeszélés a játékfilmben*. Budapest: MFI, 1996: 217–245.

Gilles Deleuze: *Az idő-kép. Film 2*. Budapest: Palatinus, 2008: 1–187.

Pethő Ágnes: *Műzsák tükre. Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben*. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 2003: 7–250, 265–295.

Marc Vernet: *A hiány alakzatai. A láthatatlan és a mozi*. Apertúra könyvek, 2010: 31–95.

Vincze Teréz: *Szerző a tükörben. Szerzőiség és önreflexió a filmművészetben*. Kijárat Kiadó – Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány, Budapest, 2013.

8.2 Seminar / 8.3 laborator / 8.4 proiect	Metode de predare	Observații
Scopul seminariilor este de a exersa analiza de film detaliată pe baza unor puncte de vedere bine definite și o bibliografie de specialitate. Studenții analizează diferite filme de profesor și exemplifică prin fragmente alese de ei diferite tehnici și metode stilistice cinematografice folosite în filme. În acest semestru se aleg filme despre filme. În cadrul primului seminar se discută metodele de analiză.	Analize și discuții.	4 ore
Filmul clasic narrativ și spectatorul. Film și realitate. Woody Allen: <i>The Purple Rose of Cairo</i> (1985)	Analize și discuții.	2 ore
Strălucirea și căderea sistemului de studio. Vincente Minnelli: <i>The Bad and the Beautiful</i> (1952), <i>Two Weeks in another Town</i> (1962)	Analize și discuții.	2 ore

Stilul liber indirect in modernismul filmic american. John Cassavetes: <i>Faces</i> (1968) André S. Labarthe: <i>Cinéastes de notre temps: John Cassavetes</i> (1968)	Analize și discuții.	2 ore
Subiectivism, conștiință, reflexie de sine. Creația de film ca proces mental 1. Federico Fellini: <i>Otto e mezzo</i> (1963)	Analize și discuții.	2 ore
Subiectivism, conștiință, autoreflexivitate. Creația de film ca proces mental 2. François Truffaut: <i>La nuit américaine</i> (1973)	Analize și discuții.	2 ore
Subiectivism și vis. Luis Buñuel: <i>Le charme discret de la bourgeoisie</i> (1967)	Analize și discuții.	2 ore
Stilizare, reprezentare parabolică. Pier Paolo Pasolini: <i>La ricotta</i> (1963), <i>Teorema</i> (1968) Carlo Hayman-Chaffey: <i>Pier Paolo Pasolini: A Film Maker's Life</i> (1971)	Analize și discuții.	2 ore
Ornamentalism, pictorialism, stilizare. Arta lui Sergei Parajanov. Sergei Parajanov: <i>Sayat nova</i> (1968)	Analize și discuții.	2 ore
Pictorialism, abstracție, memorie, politică. Bernardo Bertolucci: <i>Il conformista</i> (1970)	Analize și discuții.	2 ore
Pictorialism, stilizare, teatralitate, „camp”. Rainer Werner Fassbinder: <i>Die Bitteren Tränen der Petra von Kant</i> (1972)	Analize și discuții.	2 ore
Confruntarea dintre imagine și realitate în filmul modernist. Wim Wenders: <i>Alice in den Städten</i> (1974)	Analize și discuții.	2 ore
Bibliografie Kovács András Bálint (ed.) <i>A kortárs filmelmélet útjai. Szöveggyűjtemény.</i> Robert Stam–Robert Burgoyne–Sandy Flitterman-Lewis: <i>New Vocabularies in Film Semiotics. Structuralism, Post-Structuralism and Beyond.</i> Routledge, London and New York, 1992. 184–222. (Part V. From Realism to Intertextuality) André Bazin: Festészet és film. In: <i>Mi a film?</i> Budapest, Osiris, 1995: 146–152. Torben Grodal: A fikció műfajtipológiája. In: Kovács András Bálint (szerk.) <i>A kortárs filmelmélet útjai. Szöveggyűjtemény.</i> Palatinus 2004: 320–355. Robert Stam: <i>Reflexivity in Film and Literature. From Don Quijote to Jean-Luc Godard.</i> New York, Columbia University Press, 1992: 29–55, 70–85, 90–98, 106–112. Jacques Aumont et al.: <i>Estetica filmului.</i> Cluj : Idea Design & Print, 2007. James Naremore: <i>The Films of Vincente Minnelli.</i> Cambridge University Press, 1993: 29–50 (Minnelli's Genres), 112–135 (Citizen Shields) Ray Carney: A nem-szemlélődő művészet. (Arcok) In: <i>John Cassavetes filmjei. A pragmatizmus, a modernizmus és a film.</i> Budapest, Osiris, 2001. Margitházi Beja: Az arc mozija. Közelkép és filmstílus. Kolozsvár, Koinónia, 2008: 174–180. Homay King: Free Indirect Affect in Cassavetes' <i>Opening Night</i> and <i>Faces</i>. <i>Camera Obscura</i>, 2004. 56:105–139. Marsha Kidner (ed.): <i>Luis Buñuel's The discreet charm of the bourgeoisie.</i> Cambridge University Press, 1999. Szilágyi Ákos: Ez a világ csak egy ablak. Paradzsánov filmornamentikája. <i>Filmvilág</i>. 1987.8: 34–39. Revista <i>Metropolis</i> <i>Acta Universitatis Sapientiae: Film and Media Studies</i>, 2009-10. Vol.1-7.		

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei a fost elaborat astfel să fie în corelație cu ceea ce se predă în alte centre universitare din țară și din străinătate.

Având în vedere că studenții se îndreaptă spre o carieră de cercetare în domeniu studiilor de film sau critică/creație în mass media, televiziune și film, disciplina îi oferă o privire de ansamblu asupra culturii filmului și cunoașterea unor noțiuni de bază cu care pot să interpreteze diverse fenomene ale artei filmului.

10. Evaluare

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:

Prezența la cel puțin 50% din ore cu o participare activă în discuții.

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:

Tip activitate		10.1 Criterii de evaluare	10.2 Metode de evaluare	10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs		Cunoașterea literaturii de specialitate.	Examen scris după subiecte formulate (+ creația unui scurt film publicitar pt. acest curs).	50%
10.5	Seminar	Capacitatea de a articula o perspectivă proprie asupra fenomenelor studiate și a redacta o analiză de film pe baza cunoștințelor de specialitate.	Lucrare de seminar	50%
	Laborator			
	Proiect			
10.6 Standard minim de performanță				
Redactarea unui examen scris și a unei lucrări de seminar într-un stil coerent și conform instrucțiunilor primite. Cunoașterea a cel puțin 3 titluri din bibliografia obligatorie.				

Data completării
10.09.2015

Semnătura titularului de curs
prof. univ. dr. Pethő Ágnes

Semnătura titularului de seminar
asist. univ. drd. Boné Ferenc

Data avizării în departament
15.09.2015

Semnătura directorului de departament,
prof. univ. dr. Pethő Ágnes

